

11.3. ARTE PARA LA INCLUSIÓN

Verónica Barcena; Andrea Cataffo; Karina Daniec; Claudia Torres

Departamento de Música. Facultad de Bellas Artes (FBA). Universidad Nacional de la Plata (UNLP)

Resumen

“Arte para la inclusión” es un proyecto interinstitucional de Voluntariado Universitario. Intervienen docentes y estudiantes de las carreras de Música, Artes Visuales y Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Asociación Civil “Corazones de El Retiro” de La Plata y el Centro de Extensión Universitaria N°3 de la UNLP.

Desde una mirada interdisciplinaria se promueve la integración cultural e identidad barrial en talleres comunitarios destinados a niños, niñas y adolescentes del barrio El Retiro de la ciudad de La Plata donde se aborda la producción en música, danza, artes visuales y audiovisuales para el desarrollo de capacidades reflexivas y simbólicas, a la vez que se promueven espacios de aprendizaje pre-profesional social y artístico para los estudiantes universitarios.

Este trabajo presenta la propuesta de música desarrollada por estudiantes de la disciplina, docentes de las cátedras de Fundamentos Teóricos de la Educación Musical y Trabajo Corporal, y estudiantes avanzados y graduados del profesorado en Artes Audiovisuales quienes realizaron el registro audiovisual y documental del proyecto.

Arte para la inclusión releva las manifestaciones populares nacionales y latinoamericanas sobre la base del concepto de inclusión, atención a la diversidad cultural y arte como conocimiento.

Palabras clave

Voluntariado Universitario; Educación Artística/Música; Inclusión Educativa; Formación Docente Socio-comunitaria

En el presente trabajo se expone una experiencia de producción artística y práctica pre-profesional socio – comunitaria desarrollada por estudiantes del profesorado en Música, estudiantes avanzados y graduados del profesorado en Artes Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (FBA-UNLP), docentes de la cátedra Fundamentos Teóricos de la Educación Musical con la colaboración de los docentes de la cátedra de Trabajo Corporal 1 de la misma casa de estudios y la comunidad del barrio “El Retiro” de la ciudad de La Plata.

La propuesta se desarrolla en el marco del proyecto de Voluntariado Universitario y se articula con la Asociación Civil “Corazones de El Retiro” que funciona en el club homónimo, sito en la intersección de las calles 160 y 49 del barrio El Retiro de la ciudad de La Plata.

El club tiene un largo recorrido y en su historia de casi 25 años podemos encontrar una gran diversidad de propuestas y actividades. En el año 2011 comenzó a funcionar allí el Centro

Comunitario de Extensión Universitaria N° 3 (CEU) de la UNLP ampliando las actividades y la participación de distintas Facultades.

Luego de hacer un relevamiento sobre organizaciones sociales y comunitarias que fueran de referencia territorial para los vecinos del lugar y que manifestaran necesidades de espacios de producción artística para la comunidad, “Corazones de El Retiro” fue el espacio definido para llevar adelante la propuesta por su gran relevancia e importancia en el barrio.

Se plantearon entonces, espacios de aprendizaje de producción artística colectiva para los niños, niñas y adolescentes que fueron llevados adelante por los estudiantes universitarios con el acompañamiento y coordinación de los docentes.

Con la finalidad de promover la integración cultural e identidad barrial, los espacios propuestos se desarrollaron desde una mirada interdisciplinaria y latinoamericanista sobre la base del concepto de inclusión, de atención a la diversidad y del arte como conocimiento. Su implementación ha tenido un importante nivel de convocatoria e impacto altamente positivo en el territorio. En paralelo se planteó un espacio de reflexión con los estudiantes universitarios sobre la tarea de enseñar, las particularidades, dificultades y responsabilidades de los educadores en la construcción y desarrollo de experiencias educativas producto del trabajo en equipo, la investigación y la reflexión sobre la propia práctica.

Prácticas artísticas y formación del docente en arte

Las prácticas artísticas ocupan un lugar muy significativo en la cultura y posibilitan a los sujetos interpretaciones diversas acerca del mundo y de la realidad cotidiana de la cual forman parte. Este proyecto buscó promover en los estudiantes universitarios el desarrollo de herramientas pedagógicas y didácticas que interpelen las prácticas de educación artística institucionalizadas bajo paradigmas tradicionales o meramente recreativos, hacia otras prácticas que impliquen la inclusión y el aprendizaje significativo de manera contextualizada, cooperativa y colectiva.

En la actualidad, y en el marco de la Ley de Educación Nacional N° 26206, la educación artística adquiere un nuevo sentido de relevancia social y cultural para la actuación ciudadana que implica su presente contextualización socio histórica. En el artículo 2 de la norma se explicita que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado” y en el artículo siguiente se enuncia “la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación” (LEN; 2006).

En este sentido, la apertura de espacios para la discusión y el diálogo sobre lo político en la educación en las carreras de Formación Docente en Arte se hace necesario en tanto se trata de formar a los futuros educadores en arte hacia un posicionamiento social y hacia el reconocimiento de la dimensión ética-política de la docencia como profesión. Esto implica no considerar a las prácticas educativas como algo objetivo y neutro; sino pensar y fundamentar desde el ámbito de la formación docente en arte, un máximo de condiciones posibles para la transformación de los significados de las prácticas docentes, que frecuentemente se

encuentran “naturalizadas” en rituales y rutinas en la educación, hacia otras que consideren re-aprender nuevas maneras de mirar y enseñar.

El presente proyecto intenta dar cuenta de una visión acerca de la formación pedagógica que creemos pertinente para el docente actual, al cual concebimos como un profesional activo y comprometido con el cambio y la democratización efectiva de la educación.

La propuesta se ha conformado desde la propia experiencia en el campo de la educación artística, a partir del examen de las problemáticas y de las interpelaciones en el terreno de la práctica profesional en la formación docente universitaria.

Arte para la inclusión. El paradigma socio-cultural

La perspectiva sociocultural, visión que enmarca a las actividades artísticas contemporáneas, concibe al arte como fenómeno sociocultural abarcando campos y prácticas que van más allá de la relación creador-obra generalmente privilegiada en la educación artística (Doguet, 2008; Rickenmann & Lagier, 2008).

Las investigaciones actuales desde el campo de las perspectivas culturales introducen un enfoque centrado en comprender la relación con el saber que establecen los educadores en el proceso de transmisión de la cultura. Lev Vigotsky aporta una tesis sustancial que ha contribuido a la redefinición de las artes como objetos culturales. Precisamente, las perspectivas culturales sostienen que las prácticas artísticas promueven que los sujetos, desde edades tempranas, construyan su relación-representación con los objetos de la cultura en la que viven al participar en actividades artística conjuntas de producción de significados. Así, los lenguajes artísticos, en tanto instrumentos de la cultura, son entendidos como productores de conocimiento en cuyo proceso de aprendizaje están involucradas la cognición, la especificidad de saberes, las expectativas e intereses, el contexto sociocultural y las experiencias de quien aprende.

En este marco, desde “Arte para la inclusión” se propuso generar espacios de producción artística musical para el desarrollo de capacidades reflexivas y simbólicas, destinados a niños, niñas y adolescentes que concurren al club y al CEU N°3 y a la vez, promover espacios de aprendizaje pre-profesional social y artístico para estudiantes de los profesorados de música y artes audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes.

La metodología de intervención se planteó desde la producción propiamente dicha, como hecho artístico. Las actividades consistieron en la realización de producciones musicales acompañadas de algunas instancias de trabajo corporal con intervenciones vinculadas a la danza y al registro audiovisual – documental con medios audiovisuales, potenciando el intercambio colectivo entre los participantes desde la práctica artística. Esto es, desde la producción conjunta de los propios estudiantes universitarios con los niños, niñas y adolescentes participantes. Las intervenciones de los estudiantes propician el acceso a la producción artística como medio para la construcción y apropiación de saberes vinculados al lenguaje musical, corporal y audiovisual desde experiencias que ponen en acto el manejo de la metáfora, la doble lectura, la apropiación de significados y bienes culturales y simbólicos. La

producción artística en los niños, niñas y adolescentes promueve el desarrollo de capacidades de abstracción, la construcción de un pensamiento crítico y divergente al abordar diferentes interpretaciones de la realidad y al mismo tiempo pensar otras realidades posibles.

Se realizaron propuestas didácticas para la enseñanza del arte a partir del desarrollo de las capacidades de observación e identificación de necesidades y problemas educativos y pedagógicos, justificando las decisiones adoptadas de acuerdo con las características de los

sujetos de aprendizaje, de los contextos socioculturales y del ámbito de la educación no formal. Las metas definidas en vinculación a los destinatarios del proyecto fueron:

- Formar a niños, niñas y adolescentes en capacidades de utilización del conocimiento artístico como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social y cultural.
- Promover el acceso a un saber integrado a través de distintas áreas vinculadas a la producción artística.
- Desarrollar la comprensión y utilización crítica de los lenguajes artísticos producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Promover la creación artística y la comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura popular.

Las metas definidas en vinculación a la formación docente de los estudiantes participantes del proyecto:

- Abordar las problemáticas de la enseñanza del arte, comprendiendo su complejidad respecto de sus conocimientos y aprendizajes y los contextos socio – culturales de implementación y desarrollo

Los enfoques socioeducativos enfatizan en que los estudiantes aprendan desde una mirada colaborativa y reflexiva que posibilite el intercambio y la construcción colectiva de conocimientos. Por ello, resulta sustancial desde la formación docente repensar el sentido y significado de las prácticas educativas desde un proceso inclusivo y colectivo y no como una propuesta individual. Consideramos que la educación artística debe ofrecer diversas experiencias que permitan a los niños, niñas y adolescentes indagar, observar y analizar lo que a su alrededor se encuentra impulsándolos a constituirse como sujetos críticos de la propuesta artística y cultural urbana. Y además, desde la formación docente en arte debe posibilitarles a los futuros docentes el establecimiento de vínculos y relaciones cada vez más complejas entre el espacio social, las instituciones, los actores sociales desde una perspectiva artística y crítica.

Descripción del itinerario de actividades

En la propuesta se articularon saberes de los diferentes lenguajes artísticos, de la pedagogía en arte, focalizando en la producción artística para la promoción de aprendizajes significativos en contextos socio-comunitarios no formales.

En agosto de 2015 se realizaron diversas reuniones de trabajo entre el referente de la Asociación Civil, el referente del CEU N° 3 y el equipo responsable del proyecto para definir las acciones y dispositivos que posibilitaron poner en marcha las actividades de enseñanza

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

programadas, la difusión y convocatoria en el barrio y el equipamiento de insumos y materiales. Asimismo en la Facultad de Bellas Artes se capacitaron a todos los participantes del proyecto acerca de los objetivos, del diagnóstico de situación a trabajar y sobre el abordaje a realizar. Con los estudiantes voluntarios se trabajó en la elaboración de las producciones artísticas que fueron llevadas al primer encuentro de intercambio de experiencias con los niños, niñas y adolescentes del barrio. El propósito fue compartir una experiencia musical haciendo música para los niños, niñas y adolescentes y a partir de ello, en encuentros posteriores,

hacer música con ellos. Se realizaron diversas producciones artísticas que fueron intercambiadas y a partir de ello se elaboró la secuencia didáctica de actividades artísticas.

El desarrollo de la propuesta de actividades se concretó en dos etapas: de octubre a diciembre de 2015 y de marzo a junio de 2016. Durante este período se implementaron las actividades según las áreas propuestas: canto colectivo, ejecución instrumental, percusión, ejecución vocal e instrumental. Además, estudiantes de música con el acompañamiento de la cátedra de Trabajo Corporal acercaron a los niños, niñas y adolescentes a una experiencia con juegos relacionados con el reconocimiento del propio cuerpo, desde un trabajo colaborativo y posibilitando el andamiaje de saberes.

La frecuencia en la implementación de las actividades de música se organizó en encuentros semanales de aproximadamente 2 horas durante 8 meses y según la disponibilidad de la institución. El equipo de coordinadores docentes produjo un cuadernillo de música como insumo de trabajo en el que se compiló el repertorio que abordaron durante el desarrollo de encuentros, así como explicaciones sobre el abordaje de la ejecución instrumental (piano, guitarra, percusión). En el caso de la producción audiovisual los estudiantes y voluntarios de artes audiovisuales trabajaron en la elaboración de un guión para documentar el desarrollo del proyecto y realizaron el registro de todas las actividades de manera articulada con la cotidianeidad del barrio.

Por otro lado, y con el propósito de acercar a los niños, niñas y adolescentes que participan del proyecto a otros espacios de producción artístico-culturales que se dan por fuera del barrio, de octubre a diciembre se realizaron diversas salidas como por ejemplo la participación en una “Llamada de Candombe” en el Barrio Meridiano V de la ciudad de La Plata donde pudieron vivenciar todo lo que implica

el proceso de la llamada: el calentamiento de los parches previo a la salida, el caminar típico del candombe y la vivencia del espacio compartido con otros grupos de tambores.

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

También asistieron a la obra de teatro musical infantil “Dos historia de amor en una casa abandonada” presentada en la Facultad de Bellas Artes por la Secretaría de Arte y Cultura de la

Universidad y como cierre de las actividades de música para el 2015 visitaron el estudio de grabación de la Facultad de Bellas Artes donde pudieron tener la experiencia de realizar una grabación en estudio. Si bien no se llegó a un producto final cerrado, conocer el espacio, grabar su producción, sus voces, sus instrumentos y poder escucharlos resultó una experiencia altamente significativa y valorada por los niños, niñas y adolescentes.

En diciembre se realizó un primer encuentro de todas las actividades propuestas a modo de muestra a las familias y a la comunidad en su conjunto. Al mismo tiempo que las producciones logradas fueron implementadas en otros eventos y espacios barriales que fueron surgiendo como la participación en los festejos del día del niño. A modo de cierre de esta primera etapa, el equipo de coordinación docente realizó reuniones entre los responsables del equipo de trabajo, los responsables de la Asociación y

del CEU a fin de evaluar el desarrollo del proyecto, conocer el impacto y realizar los ajustes necesarios.

En las reuniones de diciembre y febrero se elaboraron los informes parciales, se definieron las acciones y estrategias a seguir a partir de las evaluaciones con vistas a la segunda etapa de su implementación.

Durante la segunda etapa del proyecto se realizó la sistematización y la evaluación de las experiencias y se planificó la realización del encuentro final y cierre del proyecto a modo de muestra a las familias y la comunidad en su conjunto. El mismo se realizó el 14 de noviembre de 2016 en el cierre del 1º Congreso de Música Popular organizado por la Facultad de Bellas Artes en el marco de la 4º Bienal de Arte y Cultura de la Secretaría de Arte y Cultura de la UNLP. Realizaron una actividad de producción colectiva con el Ensamble de Música Popular de la Facultad dirigido por el profesor Manuel González Ponisio y con el ensamble de Música de la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, dirigido por la profesora Karina Daniec.

A modo de cierre

El desarrollo del proyecto “Arte para la inclusión” nos conduce al debate en torno a los enfoques y concepciones de la práctica en la educación artística actual. El propósito del trabajo ha sido reflexionar sobre la inclusión social, educativa, la integración cultural y la construcción de espacios de aprendizaje pre-profesional social y artístico para estudiantes de los profesorados de música y artes audiovisuales de la FBA-UNLP.

Consideramos importante asumir desde la formación inicial de los educadores en arte una postura que oriente el cambio y transformación de las prácticas educativas en términos de inclusión. Dicha consideración nos implica y nos enfrenta a todos los actores al complejo desafío de transformar la cultura institucional, las representaciones sociales que los docentes tenemos sobre los niños, niñas y adolescentes, las condiciones sociales y culturales propiciando su inclusión a la experiencia artística como sujetos de derecho.

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Desde la formación del profesorado en arte, debemos generar espacios de diálogo y discusión que nos impulsen a revisar las prácticas artísticas en el escenario educativo actual desde una postura reflexiva, innovadora y transformadora de la experiencia estética en el propio tejido cultural.

Luego de haber desarrollado por más de dos años el proyecto podemos afirmar que el impacto que tuvo su implementación en el barrio fue sumamente positivo. Diversas manifestaciones de los propios niños y de la comunidad en general dan cuenta de ello. “*El Club esperaba desde hace tiempo una propuesta en la que los niños pudieran hacer música*”, manifiesta Néstor Tozonotti, presidente de la Asociación Civil.

Por ello es nuestra intención poder dar continuidad al proyecto, seguir brindando la oportunidad de “hacer música” y a la vez seguir generando espacios para que los estudiantes de los profesorados puedan tener la experiencia formativa de “hacer música con los niños”.

Link al video sobre la experiencia: <https://www.facebook.com/pg/arteparalainclusion/videos/>

Bibliografía

Ley de Educación Nacional 26206 (2006).

Doguet, 2008; Rickenmann & Lagier, 2008. Doguet, J.-P. (2008) *L'art comme communication: Pour une re-définition de l'art*. Paris : Armand Colin.

Freire, P (1970). “Educación versus masificación”; “Educación y concientización”; “Educación Práctica”. En: *La educación como práctica de la libertad*. Prólogo de Julio Barberio. Bs. As: Edit. Siglo XXI.

Freire, P (1970). La concepción “bancaria” de la educación como instrumento de opresión. Sus supuestos. Sus críticas. En: *La pedagogía del oprimido*. Bs. As.: Siglo XXI.

Green L. (2009). “Significado musical y reproducción social: defensa de la recuperación de la autonomía”. En Lines D. (comp.) (2009) *La educación musical para el nuevo milenio*. Madrid. Morata

Ministerio de Educación de la Nación. Resolución cfe n° 111/10 – Anexo

Regelski, T. (2009) “La música y la educación musical: Teoría y práctica para marcar una diferencia”. En Lines, D (Comp). *La educación musical para el nuevo milenio*. Madrid, Edit. Morata.

Tadeu da Silva, T. (2002). *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículo*. Madrid: Ediciones Octaedro.

Torres Santome, Jurjo (1995). “Las Teorías de la reproducción”. En *El curriculum oculto*. Madrid: Edit. Morata.